

www.cibereduca.com

**V Congreso Internacional Virtual de Educación
7-27 de Febrero de 2005**

REFLEXIONES ACERCA DEL TRATAMIENTO A LA PROBLEMÁTICA SOCIAL A TRAVÉS DE LA POESÍA LATINOAMERICANA DE VANGUARDIA.

María Gertrudis Batista Ortiz.
Joel Borrero Alarcón

*“El hombre crece en la medida que le es
útil a otros.....”*

Es objetivo de la escuela cubana actual a través del estudio del Español y la Literatura contribuir a la formación de una acertada concepción científica, al favorecer la adquisición de un sistema de conocimientos, habilidades y convicciones en relación con la comprensión y análisis de la literatura como reflejo artístico de la sociedad.

La lectura de las obras literarias aparejado a un adecuado análisis, desempeña un papel fundamental en la formación del hombre práctico, independiente, instruido y creativo. Nuestro país lucha por formar hombres cultos y preparados, capaces de comprender, enfrentar y brindar sabias soluciones a los males que afectan y repercuten en la sociedad.

Muchos autores acertadamente se han dedicado al estudio de métodos de análisis literario, que valoramos y consideramos valiosos, sin embargo creemos oportuno, como se aborda en el presente trabajo, profundizar en un análisis literario de la poesía latinoamericana de vanguardia, que brinde al estudiante de la Enseñanza Media Superior el reconocimiento y comprensión de la problemática social que ella refiere y lo que esto le reporta para enfrentar su actuar en la cotidianidad.

Mediante el estudio y acertado análisis de la poesía latinoamericana de vanguardia, el estudiante será capaz de entender los males que aquejaron a la América nuestra y que la aquejan hoy, así como las posibles soluciones a esos males que desde todos los tiempos han afectado al indio, al pobre, al negro, al mestizo, al campesino, al obrero, al que sufre hambres y calamidades, al que espera, al oprimido, al enfermo y al desvalido.

La problemática social y el arte.

*“El arte elevará su voz inmortal sobre
La orilla opuesta.....”*

Desde que surge el hombre ha reflejado, de una manera u otra, las condiciones materiales existentes en el período histórico concreto que le ha tocado vivir; de ahí que el ser social condiciona la conciencia social. Como señala Carlos Marx ***“... no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia.”*** Marx, Carlos (1976) p.348.

Pues por el carácter reflejo de la base económica la conciencia social se manifiesta en la superestructura política, ideológica y cultural de la sociedad, que abarca todas las manifestaciones de la actividad humana, organizadas en formas específicas de la conciencia social: la ideológica política, la ideológica jurídica, la moral, la religión, el arte, la ciencia y la filosofía.

Es precisamente el arte como manifestación de la conciencia social donde queremos adentrarnos. El Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, en conversación con el periodista Lee Lockwood planteó: ***“Para mí el arte no es un fin en sí mismo. El hombre es su fin; hacer al hombre más feliz, hacerlo mejor. No concibo ninguna manifestación de la cultura, de la ciencia, del arte como propósito en sí mismo. Pienso que el propósito de la ciencia y de la cultura es el hombre.”*** Castro Ruz, Fidel (1960) p.2.

Fidel precisa como el arte, cualquiera que sea su manifestación, no debe estar ajeno al hombre; debe pensarse y hacerse teniendo como fin al hombre. Dentro del arte encontramos a la literatura, y sería imposible dejar de ver el servicio que esta brinda a la sociedad, y el compromiso que se impone cada escritor; para ello es fundamental su capacidad crítica, su visión sobre el futuro y su agudeza al observar la sociedad en que vive.

Toda creación artística y literaria refleja la problemática social y las tensiones que se crean inherentes a ellas. Existe un nexo conector entre la literatura y la realidad social. No es la simple copia de esa realidad, sino el reflejo vivo y dinámico.

La sociedad tiene el derecho de solicitarle al escritor y a los demás artistas su apoyo. Este, mediante sus obras, llega a las masas y puede ponerlas al servicio de las grandes proezas que realiza un pueblo, disfruta de libertad de creación en cuanto a materiales y estructuras, pero no se concibe indiferente o enemigo, independientemente que no todos sienten, ni manifiestan de igual forma el compromiso social.

Desde tiempos remotos el hombre ha hecho poesía y la ha manifestado. A través de esa poesía ha reído, llorado, cantado, adorado a sus dioses, se ha explicado fenómenos naturales, ha sufrido, trabajado y se ha rebelado mostrando su satisfacción o disgusto con el sistema imperante.

Desde el Popol Vuh, las poesías prehispánicas: mayas, aztecas e incas, el Inca Garcilazo de la Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, hasta llegar a Pablo Neruda, Nicolás Guillén o César Vallejo encontramos la historia de nuestra tierra americana, tan cuestiona unas veces, tan vilipendiada otras. El término poesía etimológicamente significa creación, es la manera de la forma literaria opuesta a la prosa, aunque no quiere decir que en la prosa no encontramos poesía. Ella es rica en emoción, y por eso es necesariamente rítmica, como son las otras artes de movimiento que se desarrollan en el tiempo: la música y la danza. Es persuasiva, no argumentativa; busca la intensidad de la expresión verbal, lo que implica una intención de cambiar, de transformar los poderes del lenguaje. Los poetas no dejan nada a la casualidad, aunque los métodos y hábitos de la expresión verbal estén sometidos a la evolución del gusto.

Es una limitación seria, querer juzgar a la poesía de todas las épocas según un criterio único que no se base en los valores permanentes, sino en los transitorios, y con frecuencia en los puramente

formales. A cada momento histórico le corresponde una manera de decir, de actuar, de expresar los sentimientos y la poesía no escapa de esto; por lo que mediante ella pretendemos que el estudiante de Preuniversitario sea capaz de conocer y comprender los males que denuncia a través de un profundo análisis literario.

La poesía y en particular la poesía latinoamericana de vanguardia, no es ajena a las contradicciones que se generan en el desarrollo e interacción social, la misma propicia que el estudiante comprenda esa realidad y sea capaz de apropiarse de manera creadora y activa del conocimiento, la cultura y los presupuestos literarios necesarios para enfrentar la cotidianidad.

Esto no siempre ocurre de la manera deseada, pues sucedió que en la narrativa lo realizábamos con mayor profundidad, haciendo énfasis no sólo en las cuestiones formales, sino, también en las del contenido. Sin embargo, la poesía quedó a la zaga.

Al revisar los programas que rigen el estudio del Español Literatura nos percatamos que predomina el estudio, apreciación y análisis literario de la narrativa, dejando en un segundo plano el estudio y análisis de la poesía, de vital importancia la etapa de la vida en la que se está formando la personalidad; por lo que vemos necesario prestarle especial atención a este asunto.

Algunas reflexiones teóricas filosóficas, pedagógicas, sociológicas, psicológicas y epistemológicas acerca del tema.

“Amado sea ...
el que tiene honor y no fallece!”

Los hombres viven y se desarrollan en sociedad, y teniendo en cuenta que sociedad es: ***"El producto de la acción recíproca de los hombres. A un determinado nivel de desarrollo de las facultades productivas, que corresponde a una determinada forma de comercio y de consumo. A determinadas formas de desarrollo de la producción, del comercio de consumo, corresponden determinadas formas de la conciencia social, una determinada organización de la familia, de los estamentos o de las clases; en una palabra, una determinada sociedad civil."*** Marx, C. (1973). P.532; en ellos influyen un grupo de factores que permiten que se apropien de conocimientos, hábitos, habilidades, actitudes, herencia cultural, valores, normas y patrones sociales. Reciben una educación que por su marcado carácter clasista responde a fines y objetivos de la clase que se encuentra en el poder.

El hombre es el único ser dotado de una psiquis desarrollada, cuya máxima expresión es la conciencia, capaz de expresar su conformidad o no, ante los males sociales que lo aquejan en determinados momentos históricos.

Los conformes no los ven como tales males; los inconformes lo manifiestan desde diversos puntos de vista: unos luchan por transformar el medio mediante revoluciones justas, otros sintiéndose impotentes se refugian en las artes y no son pocos los que acuden a ellas tomándolas como instrumento de denuncia y protesta, trascendiendo así por su valor incalculable. Recordemos: “... *los miserables buscan a otros mucho más miserables, para sentirse menos miserables...*” (Hugo, Víctor).

Es cierto que los hombres son el resultado de las circunstancias, pero no olvidemos, “... *que son los hombres, precisamente, los que hacen que cambien las circunstancias ...*” Marx, Carlos (1973) p. 8, mediante la relación que se establece en la práctica social.

A lo largo de la historia de la humanidad, el desarrollo e interacción social ha generado contradicciones profundas y antagónicas. Estas contradicciones dadas en los procesos y fenómenos sociales, conocidas también como desproporciones, alteraciones o desarreglos funcionales en esferas determinadas de la actividad vital de la sociedad son problemas sociales.

Problemas del hombre consigo mismo: su sobreestimación y subestimación, distorsiones en su personalidad, la lucha por demostrar una orientación sexual adecuada, los vicios, aspiraciones y odios, pueden surtir efectos nocivos en el grupo familiar, de amigos y por ende en la sociedad.

Los problemas que se presentan en la relación hombre-hombre, van tomando cada vez más una mayor connotación: problemas políticos, racismo y xenofobia, drogadicción y narcotráfico, pandemias, discriminación racial y de géneros, violencia, explotación infantil, migraciones y refugiados.

De igual manera repercuten negativamente los problemas que se manifiestan en la relación hombre-naturaleza: ecológicos y medioambientales, contaminación, agotamiento de recursos e intoxicación. La literatura, desde su surgimiento, ha reflejado estos males que dejan el camino abierto a la interpretación de los lectores. El escritor además de reflejar la realidad del mundo que lo circunda, en ocasiones, gracias a su visión futurista brinda soluciones a los problemas que repercuten en su medio. Esto no ocurre sólo en las obras escritas en prosa; también la poesía es vehículo idóneo para expresar la problemática social de una época determinada.

La Estética idealista por su parte se empeña en demostrar la existencia de una separación entre el arte y la realidad. Los idealistas no consideran la creación artística como un reflejo de la vida, sino como una autoexpresión del artista o como la encarnación de cierto principio ideal (divino).

Hasta en las doctrinas idealistas, cuyos partidarios reconocen la existencia de determinado vínculo entre arte y realidad, este problema se interpreta de tal manera que se establece una ruptura entre la vida y la creación, al ver en el arte y específicamente en la literatura una forma simbólica de la cultura, viendo que estas formas simbólicas no reproducen la realidad, sino que la crean.

Defendemos que todo arte, en cualquier circunstancia que se crea, es siempre un reflejo vivo de la realidad social.

Dentro del arte encontramos la literatura latinoamericana y en ella la poesía de vanguardia que contiene no sólo una representación negativa de la realidad burguesa contemporánea, sino que en ella se abre un camino a los principios humanistas y a los motivos antifascistas.

El modernismo, primer movimiento literario que ofrece Latinoamérica a la literatura universal surge en las postrimerías del siglo XIX e inicios del XX, cuando Hispanoamérica presenta el panorama de una sociedad frustrada en sus más caros anhelos literarios, donde existía una fuerte penetración imperialista, imperando el latifundio y una incipiente ambiciosa burguesía nacional.

La Revolución mexicana ocurrida entre 1910 – 1920 cuenta entre sus méritos en que por primera vez en la historia de Latinoamérica se representa a las masas populares en el arte.

Bajo estas circunstancias en que predomina la violencia surge una poesía original y rebelde capaz de rechazar el orden burgués establecido, y hasta el propio concepto de poesía sustentada hasta ese momento, esta poesía es la vanguardia latinoamericana.

La poesía de vanguardia es nueva, sin atadura alguna al modernismo anterior, es imaginativa, caprichosa y apartada de toda regla formal, logra expresar los valores autóctonos de Nuestra América, entrando por la puerta ancha del arte universal al indio, al mestizo, al negro, al obrero, al campesino y al hombre simple de nuestras tierras.

Los vanguardistas se empeñaron en hacer una poesía distinta que reflejará los problemas y dolores de Latinoamérica y de sus esperanzas en un destino mejor; por lo que consideramos de esencial su estudio y análisis en la Educación Media Superior, donde encontramos un estudiante que inicia la etapa juvenil, que alcanza la madurez de determinadas formaciones y algunas características de la personalidad.

Los estudiantes en la etapa juvenil se encuentran potencialmente capacitados para enfrentar el análisis de la poesía de vanguardia con todo su rigor, por su razonamiento, independencia cognitiva y creatividad que ella requiere, preparándolo para enfrentar las diversas situaciones que pueden surgir en su vida cotidiana.

En esta enseñanza resulta importante el lugar que se le otorga al alumno dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, pues por su grado de desarrollo el estudiante de Preuniversitario participa de forma más activa y

consciente del proceso. El estudio se convierte en una necesidad vital, y al mismo tiempo en un placer cuando es el joven quien desarrolla con iniciativa y creatividad la actividad cognoscitiva.

El estudiante durante esta etapa de la vida alcanza una mayor estabilidad de los motivos, los intereses y puntos de vista, haciéndose más consciente de su propia experiencia y de quienes lo rodean, así se forman también las convicciones morales que el joven experimenta como algo personal y que entran a formar parte de su concepción moral del mundo. Sus concepciones y puntos de vista determinan su conducta y su actividad en el medio social en el que se desempeña.

El modo de actuar y la actitud que asumen nuestros estudiante ante la vida y ante la realidad que los circunda, es el producto de lo que seamos capaces de formar y de desarrollar en ellos.

Tiene el profesor que proporcionarle a sus discípulos las vías para que estos se desarrollen física y espiritualmente. Son múltiples las actitudes que ejercen influencias y que propician la adquisición de una conducta adecuada que se encuentre en plena correspondencia con el hombre nuevo que queremos lograr hoy.

Se le concede a la literatura un especial valor por el servicio que brinda a la sociedad y por potenciar el desarrollo de hábitos, habilidades, valores y modo de actuación.

Aprender supone socializarse, se aprende en el intercambio, al sujeto interactuar con los coetáneos se produce un proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento. Les. S. Vigostky aplicó por primera vez los fundamentos del materialismo dialéctico al análisis de los fenómenos psicológicos, creó el enfoque Socio histórico cultural, el que suple todas las expectativas y se ajusta al fin de la educación cubana, basada en el método dialéctico materialista.

La concepción Vigostkyana realza el rol de la escuela en función del desarrollo del sujeto y brinda los recursos metodológicos necesarios para sustentar nuestra concepción de aprendizaje. En el proceso de enseñanza aprendizaje, desde el punto de vista epistemológico, se determina que es el maestro quien lo dirige y guía y es el alumno quien lo concreta, lo complementa, pero ambos asumen el rol de enseñar y aprender, como un proceso bilateral y dinámico.

Pretendemos prestarle especial atención al aprendizaje grupal e individual

al referir la Vigostkyana ley de la doble formación de los procesos psíquicos superiores, que plantea que en el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces, primero a un nivel social, en un plano interpsicológico y luego a un nivel individual, en un plano intrapsicológico.

Es el concepto Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) el que permite que el grupo de forma general y el sujeto de forma individual desempeñen un papel protagónico, extendiéndose más allá de los límites de la escuela. En el grupo de estudiantes todos están capacitados para aprender y desarrollar

hábitos, habilidades y las capacidades humanas como son el lenguaje, la imaginación, la razón y el pensamiento entre otras.

La ZDP potencia el aprendizaje a partir de la ayuda de otros, dentro de ella intervienen dos categorías o niveles: nivel de desarrollo actual y nivel de desarrollo potencial. El nivel de desarrollo actual son los conocimientos, habilidades, hábitos que el sujeto puede ejercitar por sí sólo, como resultado del aprendizaje anterior. El nivel de desarrollo potencial es el conocimiento que el sujeto no puede alcanzar por sí sólo, y para adquirir su aprendizaje, necesita el concurso de determinados modelos de ayuda.

La distancia se acorta entre el nivel de desarrollo actual y el nivel de desarrollo potencial en la medida que se trabaje sobre la ZDP, aunque esto no supone, en manera alguna que desaparezca esta zona, pues siempre se irán creando nuevas zonas de desarrollo potencial.

Para lograr un trabajo consciente dirigido a la ZDP, es necesario implementar un diagnóstico integral, personalizado en el que se tengan en cuenta las limitaciones y las potencialidades del grupo de trabajo, así como de cada sujeto que lo integra. Es significativo diagnosticar los factores cognitivos, afectivos, motivacionales y volitivos, sin olvidar la escuela la familia y la comunidad, elementos importantes para dirigir acertadamente el proceso de enseñanza aprendizaje.

En este proceso de enseñanza aprendizaje intervienen varios elementos esenciales, uno de ellos es el profesor quien facilita a sus alumnos los mecanismos para que ocurra el aprendizaje, pero que a su vez aprende de ellos y de la interacción diaria en el proceso; otro elemento es el alumno quien aprende de forma consciente, establece relaciones y enseña en la medida que aporta nuevos conocimientos que complementan los objetivos trazados por el profesor; otros elementos a tener en cuenta son las capacidades y habilidades que se desarrollen, los hábitos que se adquieran y todos los conocimientos que enriquecen al sujeto como ser social.

El profesor debe tener en cuenta en todo momento el aprendizaje interactivo, estimulando la ZDP de sus estudiantes, permitiéndoles crear mecanismos para que transiten de niveles inferiores a niveles superiores del conocimiento, teniendo presente las condiciones internas del sujeto y las del medio histórico social.

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje del Español Literatura, está el estudio de las obras literarias que reflejan las condiciones materiales existentes en un período histórico concreto, basándonos en la concepción

explicada anteriormente pretendemos estudiar y analizar la poesía latinoamericana de vanguardia y reconocer la problemática social que ella refiere.

El análisis literario es rico y profundo cuando se trata de las obras escritas en prosa, la narrativa cuenta con privilegios excepcionales al respecto, gozamos con un análisis minucioso encaminado a comprender la obras pertenecientes al género épico, donde los personajes, los conflictos, las tramas que encierran son detalladamente redescubiertas por quienes las leen y analizan; esto en parte lo debemos a patrones de análisis literario heredados de países europeos que gratamente recibimos y que se ha enriquecido con el concurso de estudiosos cubanos dedicados a las letras y a la pedagogía. Con el análisis literario de la poesía ha ocurrido diferente, muy bien estructurado ha respondido durante mucho tiempo ha cuestiones formales, han sido esenciales en su estudio cuestiones tales como la métrica, la rima, la melodía, los recursos expresivos del lenguaje literario, la belleza y hasta su utilidad, pero qué ha ocurrido con lo que denuncia, con lo que encierra y es para algunos escandalizante.

Esto se ha mantenido al margen, dejando a la comprensión todo el peso de la denuncia que encierra esta poesía, ya que a través de las preguntas de los tres niveles de comprensión se denotan algunos elementos de la problemática social, no suficientes para lograr lo que pretendemos.

El alumno al reconocer, comprender y analizar con profundidad la poesía latinoamericana de vanguardia se sentirá comprometido, apropiándose de una riqueza histórica y social, que lo preparará para la vida, poniéndolo acto para enfrentar los males sociales que se dan de forma cíclica y otros que se presentan por primera vez, pero que por los presupuestos adquiridos no pasan inadvertidos.

En el enfoque actual del análisis de textos encontramos que los métodos de análisis lingüístico y literario se corresponden con los enfoques vigentes en la ciencia.

Por la vía del análisis es necesario que el alumno descubra la estructura del discurso y adquiera los conceptos acerca de cómo se logra la progresión y avance de la idea, la coherencia, la pertinencia y el acabado del discurso. El análisis proporciona una mayor conciencia de la funcionalidad y utilidad de los conocimientos lingüísticos y un mayor grado de conciencia lingüística, sin embargo, abogamos porque con la poesía se provoque una reacción afectiva, dada su función estética en el alumno, y esto sólo se logrará si atendemos dentro del análisis literario que abarca el semántico, sintáctico y pragmático un elemento dirigido a su valor social y he aquí donde estaría nuestro aporte dentro del análisis literario que queremos ilustrar específicamente en la poesía latinoamericana de vanguardia, por todo lo que ella significa dentro de la literatura universal.

Es cierto que al presentar el texto poético se da una breve reseña histórica o panorámica social donde se refiere la vida del autor y la época en que le tocó vivir; pero más tarde dentro del análisis literario no se precisa como ese autor, independientemente del movimiento literario ha que pertenece su obra, refleja la problemática social a través de su poesía.

Angelina Romeu ha dedicado gran parte de su vida al estudio del análisis de textos haciendo valiosos aportes y consideraciones importantes, ella ha planteado dentro del análisis de textos literarios: un análisis semántico donde se hallan los núcleos de significación, se determinan los conceptos, las proposiciones temáticas, los subtemas y el tema del discurso. Un análisis lingüístico, donde se precisan los elementos de la morfo-sintaxis: se determinan las palabras como categorías gramaticales y su función y los modelos oracionales, dentro de este también encontramos un análisis fonológico, métrico, acústico, el ritmo acentual, la medida de los versos, la rima, el tipo de composición, tipo de estrofas, curva de entonación y valores expresivos del texto, y por último un análisis pragmático que incluye la comprensión del texto y un determinado nivel de conciencia respecto a la función de los medios empleados por el autor.

Estos momentos dentro del análisis en la práctica se integran destacando la comprensión, pero vemos como lo que perseguimos con nuestra propuesta queda aún trunco, se evidencia la insuficiencia y la necesidad de darle solución desde la ciencia.

BIBLIOGRAFÍA

- 1- Calles Moreno, Juan María. La renovación del paradigma de la teoría literaria: Algunas notas sobre pragmática, semiótica y comunicación literaria. En WWW.cervantesvirtual.com (revisado en Internet el 25 de octubre del 20004).
- 2- Calles Moreno, Juan María. La modalización en el discurso poético. En WWW.Cervantesvirtual.com (revisado en Internet el 27 de octubre del 2004).
- 3- Fernández Retamar, Roberto. (1981). Situación actual de la poesía hispanoamericana.--- En Para el perfil definitivo del hombre.--- La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- 4- García Alzola, Ernesto. (1992). Lengua y literatura.--- La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- 5- Hugo, Víctor. (1975). Los miserables.--- La Habana: Ed. Arte y literatura.
- 6- Izquierdo Fors, Inés María. (1990) Literatura Latinoamericana y del Caribe./ Ana Vera Estrada.--- La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- 7- Mañalich, Rosario. (2000) Los métodos modernos de análisis literario: un ensayo de aplicación.--- p.136-158.--- En Taller de la palabra.--- La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- 8- Marx, Carlos. (1973). Obras escogidas.--- t. I. II.--- Moscú: Ed. Progreso.

- 9- _____. (1965) Sobre la literatura y el arte / Federico Engels.--- La Habana: Política.
- 10- Sosa, Enrique. (1973). Historia social de la literatura.--- t. I.--- La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- 11- Timofeiev. (1979). Fundamentos de la teoría literaria.--- Moscú: Ed. Progreso.
- 12- Zis, Avner. (1976). Fundamentos de la estética marxista.--- Moscú. Ed. Progreso.

©CiberEduca.com 2005

La reproducción total o parcial de este documento está prohibida
sin el consentimiento expreso de/los autor/autores.

CiberEduca.com tiene el derecho de publicar en CD-ROM y
en la WEB de CiberEduca el contenido de esta ponencia.

® CiberEduca.com es una marca registrada.

©™ CiberEduca.com es un nombre comercial registrado